

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中 青 新 世 纪
高 等 院 校 艺 术 设 计 教 材

设计素描

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

董仲恂 等 编著

素描教学已不再是单一的以再现自然物象为目的。在设计素描训练的过程中,首先要强调的是对事物造型结构的分析与理解。在此基础上,本书从最简单的形体分析起步,在三维和二维不同的空间状态下展开图形与语义之间关系的讲解。通过借鉴、分析现代绘画大师和设计大师的作品,使学生在设计素描创作的过程中掌握一定的设计方法。

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至95881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至9588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 010-65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-64069359 010-84015588转8002

Email: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目（CIP）数据

设计素描 / 董仲恂 等 编著. —北京：中国青年出版社，2007

中青新世纪高等院校艺术设计教材

ISBN 978-7-5006-7743-7

I. 设… II. 董… III. 素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第117565号

书 名：设计素描

编 著：董仲恂 等 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号 邮政编码：100708

电话：(010) 84015588

传真：(010) 64053266

印 刷：北京嘉彩印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16 印 张：9.5

版 次：2007年9月北京第1版

印 次：2007年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-7743-7

定 价：45.00元

本书主要特色:

- 本书注重培养学生的艺术素养和创造性思维,引导学生养成理性、逻辑的造型意识。
- 重点强调了造型理念与现代主义艺术造型观念的衔接。有助于学生在对传统和当代艺术的形式进行分析和认识后,以较宽阔的视角来面对设计素描的创作实践,为他们个人创造潜能的发挥提供了较为宽广的可能。
- 本书将阶段目标与阶段性训练严密地统一起来,把自由创造与相对的限定有机地穿插进行,使学生打下迈向现代设计的坚实基础。

作者 | 董仲恂

- 1952年生于北京，毕业于首都师范大学美术系，现为首都师范大学美术学院副院长、教授、硕士研究生导师。
- 作者长期从事当代素描教学研究，出版著作有《新概念素描与造型语言解析》、《图形创意课堂教程》等。多篇学术论文在《美术》、《美术观察》、《文艺研究》等杂志上发表。多幅绘画作品在日本、美国、澳大利亚等国家展出并被收藏。曾赴美国西彻斯特大学、日本佐贺大学、澳洲墨尔本大学等国外院校进行讲学和学术交流。

作者 | 权千发

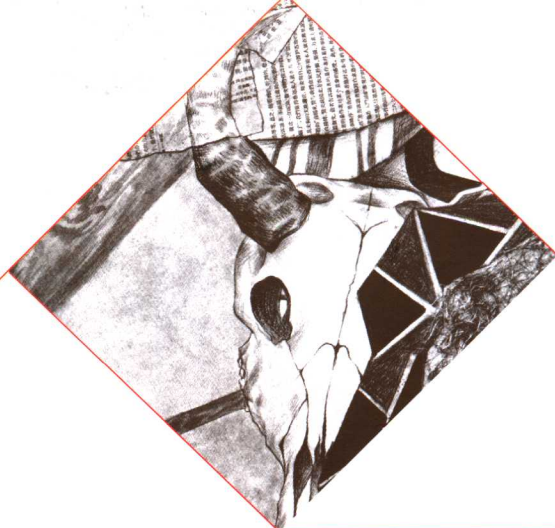
- 2004年考取首都师范大学美术学院，攻读“当代素描教学研究”专业，师从董仲恂教授。
- 2007年毕业获硕士学位，现为河北大学艺术学院教师。

作者 | 于硕

- 2004年考取首都师范大学美术学院，攻读“当代素描教学研究”专业，师从董仲恂教授。
- 2007年毕业并获硕士学位。
- 现于首都师范大学美术学院攻读美术学博士学位，师从谢继胜教授。

作者 | 何海燕

- 2004年考取首都师范大学美术学院，攻读“当代素描教学研究”专业，师从董仲恂教授。
- 2007年毕业并获硕士学位。
- 现任教于联合大学特殊教育学院。

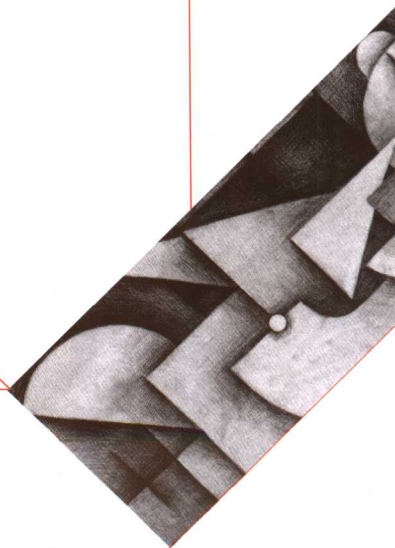

中青新世纪高等院校艺术设计教材

设计素描

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

董仲恂 等 编著

目录

引言 5

第1章 概述 7

- 1 什么是素描 7
- 2 “造型意识”的培养 8
- 3 追本溯源 10
- 4 从图形说起 11

第2章 造型的基本概念与原理 13

- 1 造型的基本要素 13
 - 1.1 形体和形状 13
 - 1.2 空间 21
 - 1.3 结构 22
- 2 线透视形体 30
- 3 解构与重构 31
 - 3.1 解构 31
 - 3.2 重构 32

4 明暗 34

4.1 光影与形体 34

4.2 色调与形状 36

5 形式美法则 37

5.1 主次 37

5.2 聚散 38

5.3 均衡 39

5.4 呼应 40

5.5 精简 41

5.6 黑白 42

第3章 立体形的多元结构与创意 43

1 具象的线透视造型 43

2 形体的多样化转换 47

2.1 静物的想象 47

2.2 人物的结构与创意 51

3 意象形态的联想	58
4 抽象形体的空间体验	66
4.1 无主题结构练习	66
4.2 主题性创意练习	70
5 设计作品解读	75
5.1 雕塑	75
5.2 建筑	77
5.3 工业设计	78
5.4 包装设计	79
5.5 展示设计	80

第4章 平面形的组合与构想 81

1 图形的产生与结构	81
1.1 形的概括与提炼	81
1.2 结构方式与创意	87
2 意象形态的联想	102

3 抽象形态的联想	112
3.1 从客观物象到抽象	112
3.2 无主题抽象创意	115
4 构思——草图	119
5 造型观念与应用	123
5.1 大师的设计作品解读	123
5.2 书籍装帧	126
5.3 广告	128
5.4 标志	128
6 材料体验	129
6.1 多种材料的并用	132
6.2 综合材料	135

第5章 学生作品解析 137

参考文献 148

后记 149

引言

记得在德国的慕尼黑参观一个现代艺术博物馆时，给我印象最深的是设计作品与纯艺术作品同在一个展厅里展出。沙发、餐具、广告与架上绘画、雕塑是那样和谐地共处，设计作品的艺术品位和感染力丝毫不亚于纯艺术作品。在观众心里，这些都是艺术作品。由此我感到，在西方，艺术家和设计家的界线是模糊的。无论是画家、雕塑家还是设计家，都可以称为艺术家。

我国的纯艺术与艺术设计之间似乎还存在着一些隔阂，单独设有展出工艺美术作品的工艺美术馆，而美术馆主要是以展出纯艺术作品为主。这样的局面给学生一个印象，那就是进入艺术设计专业后就不必关心纯艺术，学生的专业兴趣似乎更注重设计以及应用类课程。觉得诸如设计素描一类的专业基础课程用处不大，学生更热心设计软件的学习。为此我经常提醒学生，“你们的专业是艺术设计，不是在艺术和设计之间画上一道鸿沟”。轻视艺术综合素养的提高，割裂艺术与设计的联系，是当前我国美术院校学生中存在的普遍问题。

综观设计素描教学在我国20多年的探索与发展，不同的教学观点和学术定位可谓百花齐放，呈现出前所未有的多元局面。如何为学生提供科学的基础教材是我们面临的重要课题。

这本《设计素描》，在最初讨论撰写大纲的时候，就明确了以下三方面的要点。1、注重对学生艺术素养和创造性思维的培养；2、基础造型理念的源头与现代主义艺术的造型观念的衔接；3、突出课堂教学的可操作性。

这本教材没有繁复的赘述，它将带领学生从最简单的形状和形体起步，在三维、二维不同的空间状态下展开思路，在形体多样的结构方式中尝试，启发学生进入形象思维的情境，进而培养学生对于设计素描的创造能力。

同时这本教材以造型的基本理论和基本要素为导向，从艺术感觉出发，以此推演、生发、变革出众多的视觉语言样式，从而为进行艺术创作打下良好的基础。

在编写教材的过程中，我们看到关键的问题就是设计素描是从客观物象出发还是从主观的造型观念出发。这句话也很容易引起同行有“概念化”的误会。我认为在这里概念是需要的，不要的是概念化，在于一字之差。所谓概念就是理性因素，多年来我国写实素描教学过多的讲感觉，削弱了艺术原本存在的理性因素。带有较强创作因素的设计素描则一点也回避不了理性的因素。如果哪位同学在基础理论上搞不明白，着手做作业就十分困难。为此我们在教材中总结了几方面的问题：1、明确空间，即是三维还是二维；2、确定形体基本类型，即是机械形、自然形还是不规则形等；3、组合结构方式，即是咬合、穿插、重叠还是透叠组合等；4、创意想象，即通过前面基础的学习使图形的构成具有主题性。这四个步骤不算复杂，但是学生由于长期习惯凭感觉画画，理性分析能力较弱往往事倍功半，思路比较混乱或无所适从。完全凭自己的感觉，脱离造型的基本原理和观念所画出来的东西，是无法达到设计素描最基本要求。

现代主义艺术大师历经艰辛，在将近一个世纪的历程中发现和创立的造型理念，是他们智慧与心血的结晶，前辈在传统的基础上再次点燃了智慧的火把，薪火相传到了今天，巨人给了我们一个肩膀，我们不要站在暗夜的荒原上从头摸索，这一点也是美术专业学生在学习方法上容易犯的毛病。本教材突出基础理论和观念详尽的讲解，也注重课堂教学实践的可操作性，希望能对美术院校的师生有所帮助。

董仲恂

于首都师范大学美术学院

2007年7月

第1章 概述

随着我国艺术设计专业的兴起，设计素描已经成为该专业的主干基础课程之一。素描是艺术造型的基本功，同样也是设计专业基本功。

1 什么是素描

什么是素描？素描的目的是什么？凡是考入美术院校的学生，无论是学习艺术设计，还是绘画，首先都要进行素描训练。

20世纪80年代末期，随着我国艺术设计专业的兴起，设计素描逐步从素描课程当中独立出来。素描和设计素描在造型的核心理念上是一致的，设计素描从属于素描，是针对学习艺术设计专业的学生而开设的基础课程。

通过学习素描，你将知道色彩缤纷的大千世界在你的视觉中应当是一个什么样子；用什么样的视角去“看”这个世界；如何运用视觉艺术的基本观念和原理，进行形象语言表达；如何将你对大自然、对生活的感受，通过形象思维的探索和描绘，成为艺术创作或设计的草图。

自然界的万物都可以看作是由最简单的几何形体结构组成的这些客观物象的外表、自然世界的万物看似复杂，细细分析实则比较简单大到一座山、一幢楼房。小到一棵树、一只手，甚至老人脸上的皱纹，都具有立方体、圆柱体、立椎体、球体等最简单几何形体意义。例如我们画人物或静物的时候，首先要对所画对象进行分析理解，当自然物象在我们的眼里转换为形体的时候，再动笔才称得上塑造或造型。素描的训练决不可以只是盲目画，机械简单地照抄对象。

本教材在传统素描教学——具象素描的基础上，增加了意象和抽象素描造型训练。在造型观念上专门将造型的基本概念和原理梳理出来，进行了较为系统的分类和细化分析。在教学模式上也做了较大的探索和革新。

本教材力求传达给学生一些新的观念：

素描不仅仅是对大自然的复制，素描更主要的任务是“创造型”；

“创造型”不仅仅大胆就行，而是有逻辑的和规律可循的；

“创造型”不仅仅是感性的，而是可以通过造型要素进行推演产生的；

造型的诸要素不仅仅只是为了“再现自然物象”服务的，而是可以独立存在，并自成体系的；

素描的造型要素是可以单独提取出来，加以认识、研究和发展的；

素描不是以技术性为主的简单绘制，而是注重理性因素的；

素描的理性研究与应用，是我们所欠缺的；

造型就是造型，是不受具象、意象、抽象限制的；

素描应是视觉语言多元表达的基础；

素描是通过形象进行思维最直接的方式；

素描是通过形象进行创造性思维最有效的方式。

现代艺术大师塞尚说过：“人的思维是天生混乱的”，美术训练“要靠感觉”的偏见更增加了素描教学的无序性。一张画纸有其局限性，它可以看作是一个平面的空间，这一点与我们生活的三维空间是相矛盾的。我们学习素描的任务就是研究空间、画面空间和艺术空间的关系；研究形体在不同的空间所产生的变化；探索形体之间结构组合的多重性；探索形体组合的形式美法则；探索形体组合的多重性图式带来不同的心理感受等。

严格地讲，素描就是素描，无所谓“设计素描”或“纯艺术素描”之分。因为其造型概念的本质是一致的。弄清楚这个问题，就不得不谈及素描在我国半个多世纪的发展历程，就不得不涉及“写实素描”、“以再现自然物象为目的的素描”和“素描语言表达方式的多元化”这些问题。

素描来自西方，传入我国主要有两个历史时期，一次是20世纪初叶，以徐悲鸿为代表的赴欧洲归来的留学生，将西方的素描传入我国；另外一次是20世纪50年代，中华人民共和国成立后所派出的大批留学前苏联的学生，将俄国的“契斯卡科夫素描体系”传入我国，后者对于我国美术的影响力大于前者。所谓的“契斯卡科夫素描体系”是“以再现自然物象为目的的素描”，是将写生对象准确无误地表现在素描纸上的造型体系。这个教学体系为我国培养了几代美术专业人才。

上个世纪80年代中期艺术设计专业的素描教学基本还是沿用具象的写实模式，后来逐步加入以线透视造型的表现方式。随着我国改革开放和经济文化事业的发展，无论是“设计”还是“纯艺术”专业的素描教学，已经不再满足“写实造型”这一单一的审美方式。寻求视觉语言表达风格的多样化，艺术创作和设计的不断创新已经是时代的需求。开发学生的创造潜能，引导学生思维创新，成为现代素描教学改革的目标。

2 “造型意识”的培养

学习素描不仅仅是学习如何用手去描绘客观对象，它更主要目的是培养学生造型意识以及养成正确的观察方法的养成。

意识，是“人脑对于客观世界的反映，是感觉、思维等各种心理过程的总和”。造型意识，是学生在素描实践中，通过感性和理性的反复认知，所升华而成的一种对于造型的总体意识。艺术与其他学科的不同在于，前者注重意识而后者注重认识。意识区别于认识，区别于直觉，区别于理解，是艺术专业训练所特有的要素。是通过感觉、认知、理解以及艺术实践所糅合而成的潜在的综合体，是在意识范畴的一种领悟。要在学习中主动的培养造型意识，靠死记硬背和大量画

画都是得不到的。

造型意识包括以下几个方面：

整体意识：所谓整体意识就是放开视野，扩大视域范围，放松眼睛对于物体局部的认知程度。从整体出发，以整体为主，局部为辅，使所有的局部成为整体的一部分，并相互关联、互相影响、互相制约。

整体意识是培养学生在一个空间范围内，把握事物整体和谐统一的能力。要使学生充分认识到任何脱离整体的局部再好、再精致也是没有意义的。其难点是如何处理好局部与整体的关系，这需要辩证的思维方式和领悟力。人们在日常生活养成了孤立的、局部的观察身边物象的习惯，随着年龄的增长不大容易改变。这就使整体意识的训练存在较大的难度，也是学生在艺术领域能否成材的关键因素之一。

画面空间的整体把握，也可从“场”的角度来解释。所谓“场”可比喻为磁场的作用。如在一个类似于画面的纸板上，撒落一些铁砂，在没有磁场作用的时候是散乱的，一旦在纸板下方放置一块吸铁石，所有的铁砂就会被这个磁场所吸引。“场”就是“统一局部的力量”，那么整体可以看作把握协调所有局部的力量。

空间意识：画纸是平面的，类似一面墙堵在面前。运用透视法和色调空间法就可以搭建一个有纵深感的“舞台”，就可以在平面的纸上体验和制造空间的美。

对于空间仅有认识是远远不够的，它不能停留在方法的阶段，必须上升到感知的阶段，学生不但要知道“推拉”前后空间的技巧，还要具备处理画面空间的意识。

形体意识：所谓形体意识，也就是要主动的用体积、“团块”的意识来感受自然物象。自然界反映到我们大脑中的印象是琐碎的、凌乱的。要将物象的表象，归纳入几个大的“团块”当中，大的“团块”中又包含若干小的“团块”。这样自然物象在我们的意识中就会变得比较简明而有序了。同时还要注重在描绘中，“团块”的形成对于画者所起到的反作用。

结构的意识：自然物象中的结构是隐蔽在光影的表象当中的，没有一双“火眼金睛”的眼睛是难以“看”到的。透过纷繁物象的诱惑和干扰，直取其本质——形体的结构，是训练观察能力的重要环节。

举个例子，记得有个学生把画室角落里一堆落满灰尘的旧鞋杂物画了出来，同学看后都说好，好在何处，好在对于结构的发现和深入刻画，使一堆司空见惯的平凡之物产生了美感，这就是审美当中最基本的美，即结构美。

对比观察意识：单向思维最省力，缺少全局观念，孤立地画每一个部分，画面的各个部分就缺乏有机的联系，缺少笔笔相生的灵动堆砌画面给人机械的、毫无生机的感觉。所谓对比的观察意识就是要双向思维，考虑造型元素之间的关系，要由此及彼地处理画面。例如空间关系、主次关系、黑白关系、虚实关系等。使之相辅相成。

以上的叙述实际上只是一个问题的几个方面。在造型上要培养整体的、全面的、有机的、灵活的、相互关联的意识。克服孤立的、局部的、僵化的、刻板的思维方式，这是素描训练的主要目的。

造型意识的培养要在素描训练中逐步养成。好的课堂教学要通过技巧训练提高学生造型意识，差的课堂教学则局限在技巧的训练。

在写实素描状态下，学生写生中对于空间、形体、结构这些重要的造型观念最多有一些体验。为什么说是体验呢？因为具象的写生方式对于这些概念不需要进行充分的理解，不必追根寻源就可以把一个头像、半身像素描画好。而新概念素描就要将造型的概念和基本原理单独抽取出来，进行分析和讲解。这种教学方式对于学生来说是新鲜的，因为他们未来的专业要求不再是“再现”和“模仿”，不再是以描绘技术性的高下为坐标。设计专业的特点就是对于视觉形象不断创新挑战。艺术设计专业不需要以复制自然物象为能事的学生，需要的是造型的创新者和魔术师。

3 追本溯源

美术的意义不仅仅是再现和模仿自然，还应当创造出更多的自然界看不到的艺术形象。除了具象造型，还应当研究我们比较生疏的意象和抽象造型。为了这个目的，我们自然而然地找到了塞尚，找到了毕加索，找到了现代主义艺术，风靡于19世纪末叶和整个20世纪的现代主义艺术的造型观念是我们进行创新的源泉。

这里没有玄而又玄的所谓灵性，没有高深莫测的深奥道理。现代主义艺术之父塞尚紧紧围绕着造型的三大要素，锲而不舍地探索，终于从自然物象的束缚中获得了自由。他从造型三大要素——空间、形体、结构，这个延续了几百年的传统概念中发现了新的支点，给人类视觉艺术带来了革命性的理念突变，显示出耀眼的智慧火花。

那是一个充满激情与变革的时代，艺术家在完整继承传统的造型理念的同时，创造出了全新的造型观念和艺术样式。在激情的背后有学术的支撑，光怪陆离的外表背后是坚实的逻辑。当我们越接近它越能感到其内部蕴藏着一条清晰的、绵延起伏的发展脉络，仅凭着感觉和胆量是产生不了现代主义艺术的。

我们暂时不要被现代主义艺术诱人的风格、情感、表现等因素所吸引，而是直接深入到更为朴素的基本造型要素上来。我们看到来自文艺复兴时期的造型原理被拓展了，造型要素已经变为研究的主体，这是一个革命性的跨越。

更新观念，重新建立造型基础，可以演绎出丰富多彩的艺术样式。由于观念的转变而改变了我们眼睛，在自然生活当中，发现了以前没有“看到”的世界，除了模仿自然之外还有丰富的视觉语言的天地。

4 从图形说起

一个图形再简单不过了，从最早在欧洲的洞穴发现壁画中的图形绵延至今已有几千年的历史，而我们对它的理解却很有限。特别在写实素描里，由于形状对于自然物象的依附，其独立存在的价值不得已显现，我们通常对它视而不见。

图形是很有意思的，图形首先有完整的轮廓，在写生中图形来自客观物象，在作品中它是具象的，但是如果将某个部位单独地抽取出来，它又是抽象的。

具象绘画中，图形来自人的感觉；抽象绘画中，它来自人的理念。

独立的图形可以是静态的，也可以是动态的；可以是简约的，也可以是丰富的；可以是刚硬的，也可以是柔软的。我们可以把它进行分类，如机械形、不规则形、自然形等；图形除了通过写生提炼之外，还可以在自然界一些物体所形成的龟裂、水渍、光影中获取；图形除了画笔描绘之外，还可以通过摄影、复印等方式得到。图形自身是有语言的，如宁静、躁动、柔软、刚烈、升腾、颓废等，图形自身可以被肌理、色阶所填充。

造型艺术是以图形为根本的。图形就像搭建一所房子的材料，组装一辆自行车的零件。以此才有组合、构成图式的前提，才有创造千变万化艺术构成的可能。

本教材突出了对于基本理念和原理的讲解，从一个图形开始，循序渐进地告诉学生如何运用视觉表达的逻辑推演方式，试图通过这种方式挖掘和拓展学生的想象力和创造力。

艺术类的教学大多习惯于感性和直觉，对于造型理论的研究相对比较薄弱，即便有理论的因素，大多也掺杂在技术训练的过程中，很少进行单独地、条理性地阐述。艺术设计的专业特点不可能以感性和技能训练为主，必须是感性和理性的有机结合。

由此，暂时抛开生动的、鲜活的、直觉的、表象的、视觉的体验，深入到相对呆板的、抽象的、理性的、内在的、甚至比较枯燥的造型概念和原理的理解，这将成为我们一部分单元学习的新方式。

我想对于经常依靠苦练和“意会”学习的同学来说，这种学习方式是明朗的、新颖的、清晰的、有条理的。

“创造”不是一个十分轻松的字眼，必须搞清楚造型的一些基本概念和原理，建造一个坚实的理论根基。只有经过这个过程，才可以摆脱对客观物象的依赖，才可能使思维插上想象翅膀，才可能具备了得以进行创造的武器。不如此，就谈不上是创造性训练。

图形的创造主要有以下几方面基本因素：空间，即三维空间和二维空间，形体（形状）的不同类型，结构的各种组合方式。其中任何一个因素的变化，都会产生新的视觉样式。在这里我们抛开立意、情感、风格的掺入，仅限于基础造型层面的训练。

图形从狭义的结构来说，只是单独的个体，不具有结构的意义。

我们可以想象它漂移在一个空间当中,当它与另外一个图形发生接触、重叠、咬合之后,结构就产生了。美术家的造型语言结构如同文学家的文字语言一样有趣。常用字就那么三千多字,却能组合出很多宏篇巨著。

如果遵照自然物象的结构特征进行组合,其结果是具象造型。如果将作者的观念、意象、情感赋予客观物象,并对形体结构进行变体和改造,使之成为主客观一体的视觉形象,即为意象造型。如果将作者的观念、意象、情感直接赋予形体的结构组合,使之承载作者的审美趋向,形成无法辨认出任何具体物象的画面,即为抽象造型。

本教材在编写过程中,紧密结合课堂教学实践。我们在调查研究时看到,学生由于习惯长期写实性的素描写生训练,当面对静物或者模特而不允许照抄照搬到画面上时,他们往往无所适从、不知所措。针对设计素描课堂教学这一难点,如何让学生由浅入深、循序渐进地进入训练,建立具有可操作性的教学模式,成为我们这本教材编写的重心。

美术类的学生在技法训练中大多习惯于从感觉到感觉,比较少地进行理性思考。为此本教材着重加强了“概念与原理”这一章节,要求学生从基本概念入手,打下扎实的理论基础。与学生以前所接触的训练方式完全不同,本教材要求学生在进行素描作业创作之前,不要从客观物象的摹写入手,摆脱对客观物象的依赖,从造型的基本概念和要素入手,从相对比较抽象的“形块”和空间入手。只有这样才能逐步进入新概念素描的造型语境,这对于传统的美术基础教学是一个挑战。

形式美法则是指节奏与韵律所呈现出来的审美特性。素描教学注重学生造型能力,忽视对于节奏和画面完美性规律的培养,这无疑是较大的缺憾,基于这一点,本教材安排了“形式美法则”的章节,作为设计素描的补充。

艺术设计专业具有大众化、实用性的特点,渗透到人们生活的方方面面,为人们提供更为丰富多彩的视觉享受是时代的要求。为了给艺术设计专业的学生打下更为坚实的造型基本功,我们已经对这一新课题进行了十余年的教学研究,力求探索出更加适合专业特点的教学模式。

第2章 造型的基本概念与原理

本章目标：对造型的基本要素——形体和形状的空间、结构有明确的认识。能够分析作品中所运用的形体和形状以及结构的类型，并且能徒手绘制出简单的结构方式分析图，在此基础上理解解构与重构的概念和方式，掌握基本的形式美法则。

1 造型的基本要素

塞尚从一个瓶子造出一种圆柱形，我从一种圆柱形出发，以便制成瓶的类型的一个一个物象。

——格里斯

1.1 形体和形状

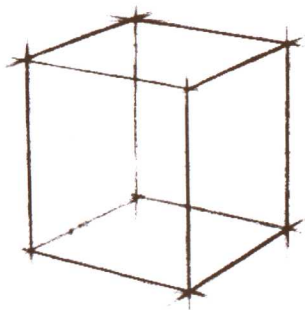
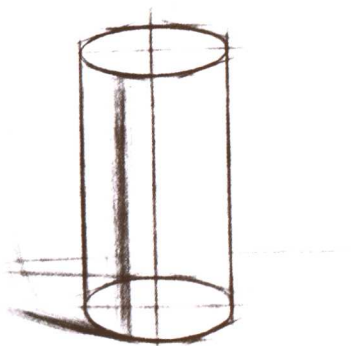
(1) 概念

形体：是指具有长度、宽度和深度三个维度的物体，如立方体、圆柱体等。[如图2-1-2-2]

形体是三维空间造型的基本单位。通常所说的形体具有上下、左右、前后等立体空间特质。在现实生活中的形体还具有多侧面的可视性和可触性。

形状：是指只有长和宽两个维度的平面形。如方形、圆形、三角形等。[如图2-3-2-4]

形状是二维空间造型的基本单位。通常说的形状只具有上下和左右的平面性质。在设计素描中，形状主要是指具有完整轮廓的平面图形。

2-1

2-2

2-3 2-4

2-1 圆柱体

2-2 立方体

2-3 平面圆形

2-4 平面方形

